

साधना के स्वर

[आलोचनात्मक संगीत-निबंध]

राधादेवी बोहरा

मूल्य २.०० रु. मात्र

प्रथम आवृत्ति

मुद्रकः—

राजश्री प्रिंटर्स

के. ई. एम. रोड, बॉम्बे

SADHANA KE SWAR

by

Radha Devi Bhohara

सगात जगन के कमेठ कायेकर्ता
 परम आदरणीय गुरुदेव
 श्रीमान. डॉ. जयचन्द शर्मा संगीताचार्य
 मंचालक
 श्री संगीत भारती वीकानेर, राजस्थान
 को
 सादर सलाम

प्राक्कथन :

'गाथना के ऋत' ग्रन्थ पुस्तक की अन्तिम विवक्षित रचना है। यह पुस्तक राजस्थान निहा विभागीय 'महान भूतल' के अन्वयमानुसार एवं सम्बन्धित के लक्षों के लिये उपरोक्ती निद होगी, ऐसी धारणा है।

१०० श्री. मन्वीन मारनी, बीकानेर के प्रधानाचार्य
डॉ. सुगरी नर्म ने मुझे वस्तुतः प्रबन्धन हेतु सर्वधिक
... एवं परोक्ष

मिगता रहा है उन सबके प्रति आभार प्रदर्शित करना
प्रपना परम कर्तव्य समझती है ।

मेरे पूज्य पिताजी स्व. गदाकृष्ण जी बोहरा
संगीत प्रेमी थे । उनके दुःखद स्वर्गवास के कारण
आदरणीय माताजी श्रीमती आशादेवी ने मुझे संगीत
शिक्षा दिलाने का उत्तरदायित्व सम्भाला । पूज्य माता-
पिता के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही यह संक्षिप्त
प्रकाशन संगीत जगत् को भेंट करने का साहस कर
पाई हूँ ।

पुस्तक के संबंध में पाठकों के सुझाव सादर
आमंत्रित हैं ।

दिनांक २७ मई १९७१

राधादेवी बोहरा

संगीत अध्यापिका

राजकीय माध्यमिक कन्या पाठशाला,

रह गुवाड़, बीकानेर

साधना के स्वर

अनुक्रम

१. संगीत प्रदर्शन
२. स्वर ही ईश्वर
३. स्वरलिपि से लाभ-हानि
४. संगीत-शिक्षक और कलाकार
५. स्वतन्त्र भारत में संगीत
६. ख्याल गायन शैली
७. लोक-संगीत एवं शास्त्रीय संगीत
८. संगीत में ताल का महत्व
९. ललितकलाओं में संगीत का स्थान
१०. चित्रपट संगीत
के स्वर

संगीत प्रदर्शन

ललितकलाओं में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राणी मान ध्वनि और गंधों के माध्यम से अपने भावों का प्रकाशन करता है। मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था में नाद और आंगिक हाव-भाव ही अभिव्यक्ति के साधन थे। वर्तमान में भी जहाँ भाषा सम्बन्धी कठिनाई उपस्थित होती है वहाँ ध्वनि एवं सर्वज्ञ का प्रयोग ही भाव-प्रकाशन के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। भाषा के भावों की पुष्टि भी मकेत एवं ध्वनि के प्रयोग द्वारा स्पष्ट होती है।

संगीत भुक्त जनक नाद है। गायन वादन एवं नर्तन को संगीत नहीं है। व्यक्त एवं अभिव्यक्त दोनों प्रकार की ध्वनियाँ नाद के अन्तर्गत आती हैं। संगीत दर्पण में लिखा है—नादाब्धेस्तु पर तार न जानति नरम्बनी। संगीत सौन्दर्य युक्त अभिव्यक्ति है। संगीत सौन्दर्य, राग, ताल, एवं भाव में निहित है। संगीतमय ध्वनियाँ चित्त को आनन्द प्रदान करती हैं। अर्बोप अवस्था में भी संगीत श्रवण कर मानव हृदय परमानन्द की स्थिति को प्राप्त होता है। संगीतमय ध्वनियाँ एकाग्रता उपस्थित करती हैं।

प्रदर्शन का महत्त्व-आज्ञा और चेतना के मध्य रहता है। संयोग
संगीत प्रदर्शन पर विचार करने पर ओता चेतना के अभाव में अज्ञान
ओता में अज्ञानपूर्ण विचारों से भरा है। आज्ञा और चेतना के मध्य
सामंजस्य उपस्थित न होने के कारण सभी ओता ही भ्रम है। इसके अभाव
संगीत में अज्ञानपूर्ण भी कारणों से भ्रम ही-अज्ञानता में संगीत
अवश्य है। किन्तु इस विषय पर अज्ञानता के अभावस्थिति के कारणों
विचार करना अनिवार्य है। संयोग और अज्ञानता के अभाव में
जा रहा है जिससे संगीत प्रदर्शन अज्ञानपूर्ण प्रतीत हो रहा है।

भारतीय संगीत का निश्चित स्वरूप 'राग' है। विष्णु शारंगी ने राग की शुद्धता पर विन्यास करना एक गमयना बन गया है। प्राचीन काल से अब तक राग वर्गीकरण की अनेक पद्धतियों का जन्म, प्रसार और ह्रास हुआ है। संगीत के इतिहास में मुख्य वर्गीकरणों का जन्म इस प्रकार है—जाति वर्गीकरण, ग्राम-राग, रत्नाकर के दस राग, वर्गीकरण, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण, भेन वर्गीकरण, राग-संगीत वर्गीकरण, रागांग-वर्गीकरण तथा धाट-राग वर्गीकरण। रागों में कति विभिन्न मतमतान्तरों एवं परिवर्तनों के कारण यह बताना कठिन हो जाता है कि कौन ठीक है? भारतीय संगीत के कलाकारों ने सिद्धान्तों को शास्त्रों में रख कर मनमाने ढंग से 'राग' के नियम बना लिये हैं। उन्हें

नवा उद्देश्य मात्र स्वरो की बरूपना द्वारा स्वर गान में सम्यक्कार पैदा
 हो गया है। उम्होंने गान के अस्मित्व की ही मिसल का गान दिया
 जबकि गानों की बरूपना का उद्देश्य भावाभिप्रेक्षित रहा है। स्वर
 गान के माध्यम से भावाभिप्रेक्षित को मजबूत कहा गया है। स्वर के
 गान का मजबूत आधारभूत है पर साधारण मजबूत में गहरा प्रधान गीत
 तुना माध्यम नहीं मिलना कि स्वर प्रणाम गीत को। स्वरो की ही ने
 से इनकी स्थापना एवं ध्वनियों में मजबूत निर्धारित की जा चुकी
 माना जाता है 'मा' की बरूपना मजबूत २६० है पर गायक अथवा
 कल्पना सुविधा में मजबूत अनुमान द्वारा 'मा' की स्थापना कर लता
 ध्वनियों में मजबूत धारण की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती।
 गीतगान के आधारभूत के वरूपना को 'मा' की मजबूत बहुत हो गयी
 फल 'मा' ध्वनियों में यह गद्य और प्रयोग में आये कई 'पठन'। उम्हो
 'गग' की गायकी—आवाज निहालने व गगाने का दृश्य आत्मपरायणी,
 की बन्दिता और उगधी अरावट, गान तथा उपज, लय-गान के प्रयोग
 ही गीतगान है। भावाभिप्रेक्षित का धाज गायन—सीसी में कभी भी
 नहीं जिससे गान में गल-मजबूत की अनेक गान देव की सम्भावनाएँ
 करती है। बरूपना स्वरो की बरूपना में इनका गीत जाता है कि
 गान के स्वरो की छोड़ कर अन्य स्वरो के प्रयोग करने में भी नहीं
 गा। जबकि गद्य यह है कि धून में अथवा गायना के अभाव में विवादी
 की का प्रयोग हो जाया करता है।

कत्यक नृत्य की ही से लीखिये गीत-प्रदर्शन का जो कार्य लवने का
 लेंक भगने पावों में करता है। कोई उनसे पूछे इस तरह पाव पीटने
 या चुरी तरह चक्कर भगाने से उनका क्या उद्देश्य है? मागे कत्यक
 में एक दो ही आयद है जिससे ही वृष्ण आ जाता है और उम्हो ही गद्य

कर लेती है। गंकर-पार्वती भी उसी की प्रदर्शन करना अपना नाम
समझते हैं। सबकी एक ही गति, एक ही जली है; ऐसा क्यों? क्या हम
में मुरली पकड़ने और मर पर मटकी रखने से राधा-कृष्ण के भाव
आप में पूर्ण है? किन्तु यह परम्परा नृत्य के घरानों में चली आ रही
इसे मिटाया नहीं जा सकता, इस प्रकार का अन्धविश्वास कलाकारों
वन गया है। आज समस्त भारत में गायन, वादन तथा नृत्य के घराने
कलाकार अधिक मात्रा में छाये हुए हैं जो अपने विरोध में उठने वा
आवाज को आसानी से दबा देते हैं। मन्दिर से दरवार तक, आराधना
कला को विलासिता की ओर ले जाने वाले असल में ये ही अपढ़ घराने
कलाकार हैं; जिन्होंने इस कला की महत्ता को न समझा, केवल
मनोरंजन का साधन बना कर रख दिया। देवमुख से निकला संगीत
मुगल काल में इस निम्न वर्ग के हाथों पड़ा जहाँ चमत्कारिकता
मनोरंजन ने इस पर शासन किया। तानसेन ने 'तू तू कर कुत्तों को' ए
काँव-काँव कर कौवों को इकट्ठा कर दिखाया। क्या इसे गायन की संज्ञा देंगे
तलवारों पर कूदना, आग पर उछलना ही क्या नाच है? लेकिन इ
प्रकार का चमत्कारिक प्रदर्शन ही तब से अब तक इस कला का मु
उद्देश्य रह गया है। मुँह बिगाड़ कर गाना-बजाना, बुरी तरह बक
खाना ही शास्त्रीय संगीत की परिभाषा बन गयी है। इस कटु सत्य
छपाया नहीं जा सकता। कलाकारी का दम्भ भरने वाले आलोचना
सह नहीं सकते। उनका एक निश्चित समुदाय है जो उनकी तारीफ कर
है। जब तक कलाकार में आलोचना सहने की शक्ति न आयेगी, व
कला का क्या उद्धार करेगा?

किसी विषय की उन्नति श्रेष्ठ आलोचकों से सम्भव होती है
निष्पक्ष आलोचना कला में निखार लाती है। लेकिन शास्त्रीय संगीत

आलोचकों का सर्वथा अभाव है। इस कमी को स्व. मातलण्डे जी ने अपनी
 ग्रंथों में बार-बार दोहराया है। आचार्य बृहस्पति के अनुसार भी शास्त्रीय
 गीत के प्रदर्शन एवं शास्त्रीय पद्य की उन्नत बनाने का यदि कोई उपाय
 तो वह है विषय की आलोचना। इस विषय की आलोचना में जो मुख्य
 टिप्पणी है वह है—'कलाकार शास्त्र से दूर है तथा शास्त्रकार कियामक
 से'। अब तक दोनों पक्षों में हमके स्नातक समान रूप में तैयार नहीं
 जाते, इस प्रकार की कवियों को मिटाना कठिन होगा।

यह तो था शास्त्रीय संगीत अब जंग लोक-कला की स्थिति भी
 स्थिर है। पारिवारिक गीतों की धुनें मात्र सिने-संगीत की धुनों से प्रभावित
 मिलेगी। यही हाल व्यावसायिक जातियों द्वारा गाये जाने वाले संगीत का
 । लोक कला मंडलियों में अब प्रायः हारमोनियम, बायलिन, बनार्नेट
 यदि विदेशी वाद्य-यंत्रों का प्रयोग देखने को मिलेगा। लोक रंगमंच भी
 बेमिन्न करटन, माईडविंगस, माईक मर्च-माईट आदि आधुनिक उपकरणों
 से सुजड़ित होगा। प्रदर्शन स्थल का चुनाव भी अच्छे थियेटर को देखकर
 किया जायेगा। टेपरेकांड आदि आधुनिक उपकरणों से प्रभावित ऐसी कला
 जो लोक-कला की बजाय सिष्ट-कला कहे तो ज्यादा उपयुक्त होगा।
 किन्तु तथा रेडियो में लोक-कला का निर्देशन ऐसे व्यक्तियों की देख-रेख में
 जो लोक-जीवन से कोसों दूर हैं। बाहरी आवरण पहने उनका मस्तिष्क
 विदेशी कंठन से प्रभावित मिलेगा। इस प्रकार से परम्परागत चलो या
 ही लोक-कला आधुनिक समाज में कहा तक सुरक्षित है यह बताना कठिन
 है। सरकार ने इस कला की उन्नति के लिये रेडियो, संगीत नाटक
 अकादमी, लोक कला मंडल आदि विभागों की स्थापना की है। रेडियो
 द्वारा लोक-कला का प्रसार प्रायः होली के अवसर पर दीपावली के
 गीतों का, छंदों में गमों के गीतों आदि रूप में सुनने को मिलता है।

क्या लोक संगीत में अवसर के गीतों का अभाव है ? पर इस बात में महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहाँ गीत समझा जाता है । संगीत नाटक अकादमी ने लोक-गीतों की स्वरलिपि का कार्य भार सम्भाला है । पर इस तक जितनी भी प्रकाशित पुस्तकों में स्वरलिपियाँ उपलब्ध हुई हैं, वे अपने मूल रूप को खो बैठी हैं । व्यावसायिक जातिधर्म ने सामाजिक बाह्यकार एवं आर्थिक स्थिति के दयनीय होने की दशा में इस कला को छोड़ने में ही अपना हित समझा । समाज ने उनकी कला को दोष नहीं की जितनी कि होनी चाहिये । लोक-कला को बनाने वाला नष्ट मिटाने वाला समाज ही है । वास्तविक कलाकार जो केवल कला के लिये जीते थे प्रायः समाप्त हो गये हैं, बन गये वे-जो सरकारी नौकरी को एवं आधुनिक धारा को जान गये । समाज ने भी ऐसे वर्ग को ही स्थान दिया । लेकिन नये बने आधुनिक कलाकारों की कला, तो हम संस्कृति की रक्षा कर सके ऐसी प्रबल नहीं है । हाँ उसे तोड़-मोड़ कर रख सकती है । लोक-कला की सुरक्षा का कोई सहज उपाय है तो वह परम्परागत चले आ रहे उन लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देना जिसका जीवन सिर्फ कला के लिये है ।

अन्त में मेरा विनम्र सुझाव है कि कला पर विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् साधना करके ही रंगमंच पर प्रदर्शन करना कलाकार अपना कर्तव्य समझे । इस कला को उपयोगी बनाने हेतु इसे भाषा की दुनियाँ से पृथक् न किया जाय ।

स्वर ही ईश्वर

भारतीय संगीत अपने आप से एक अवाक भाषा में बोलता है।
हीन मानव जीवन में पूर्णतया संबंधित है। यह विषय मान बहिष्कृत
नोरजन हेतु हो नहीं है अपितु लोक बहाराण एव मोक्ष प्राप्ति का
सर्वश्रेष्ठ साधन भी है। श्रेष्ठ महारमा नाद-ब्रह्म की साधना कर भवसागर
तर लहरते हैं। वैदिक काल से यह मान्यता अती आ रही है कि
गीत आत्मानन्द एव परमानन्द का सर्वश्रेष्ठ साधन है।

प्रकृत के कण-कण से जब मधुर नाद का श्रोत ब्रह्म है
उ समय बिरला ही होगा जो अपनी सुख-बुखन को बेंठे। वास्तव में
गीत का आनन्द तभी प्राप्त हो पाता है जब साधक की स्वर लहरों
रमा को छूतो हो। भारतीय संगीत में अपूर्व शक्ति है जो पशु-पक्षी
के भी अपनी ओर खिंच ले हो आकर्षित कर लेती है। ऐसे संगीत

को पाने के लिए ऋषि, मुनि, ज्ञानी सभी तरफते हैं। संगीत का सच्चा उद्देश्य सुख-शान्ति को स्थापना कर लोक कल्याण करने में निहित है।

आज का संगीतज्ञ ऐसी साधना से काफी दूर है। संगीत का सच्चा आनन्द ग्रहण करना आज दुर्लभ हो रहा है। काल्पनिक सुख के माया-जाल से घिरा साधक संगीत के बाह्य आकर्षण पर ही मुग्ध है जिससे संगीत के सत्य स्वरूप की तह तक पहुंचने का माया वह खो बैठा है। संगीत उसके लिये आनन्ददायक न होकर घुटन का विषय बन गया है। वह अपनी साधना से स्वयं ही सुखी नहीं है ऐसी स्थिति में अन्य को सुख पहुंचाया जा सके ऐसी आशा करना व्यर्थ प्रतीत होता है। वर्तमान में संगीत का उपयोग माधकों द्वारा जीवकोपार्जन हेतु किया जाने लगा है।

सभी प्राणी अपने जीवन की रक्षा चाहते हैं। जीवन को विपत्ति से बचाने के लिए उचित अनुचित का ध्यान भी नहीं रखा जाता। मनुष्य अपने कष्टों को टालने के लिये हवन, व्रत, भजन, कीर्तन आदि साधनों का सहारा लेता रहा है। मनुष्य समस्याओं से मुक्त होने प्रयास दिन-रात करता है किन्तु उसे शांति कहीं नहीं मिलती। संगीत के नाद अथवा स्वरों में ऐसा आकर्षण है कि मनुष्य का चित बाह्य संसार चक्र की समस्याओं को कुछ समय के लिये भूना बैठता है। इन स्वरों का कार्य सृष्टि के प्रतिपालक भगवान् विष्णु के समान है जो मनुष्य के जीवन की रक्षा करते हैं। स्वरों में प्राण संचार करने की शक्ति है। मनुष्य इनका रसास्वादन कर नवीन स्फूर्ति एवं चेतना को अनुभव करता है। ईश्वर श्रेष्ठ मानव को भी कहा जा सकता है जो संसार का सदैव हिंस्र करते हैं। स्वरों की उपासना

राग की ममार हित में सहायक है । ईश्वर की निराकार ममता
 है तो स्वर्ग का आधार भी निर्धारित नहीं है । इन्हीं कारणों से
 ईश्वर की ममा हो गई है ।

प्राण का स्वर-मापक फिर भी अगम्य है । ममार में, अपने
 में । कारण है महारानी । स्वर का ईश्वरीय गुण ऐसे साधकों
 द्वारा ही स्थापित है जो मर वर भी जमर है ।

≠ ≠

स्वरलिपि से लाभ-हानि

संगीत सम्पूर्ण की परीक्षा है। इस विषय पर किसी व्यक्ति प्रथम गुरु का एकाधिकार उभरता नहीं। प्राचीन काल में ही यह गुरुमुखी विद्य रही है। उनानिये इसका शिक्षण व्यवस्थित रूप से। स्वयंनिर्णय प्राविष्कार में पूर्व संगीत के विद्यागुरु आज की पूर्णतया गुरु पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रकार की शिक्षा में गुरु-शिष्य दोनों के समान अनेक प्रकार की कठिनाईयाँ थी। यन् एवं सम्यग का अन्त संगीत शिक्षा हेतु उस काल में अधिक होता था। गुरु एवं शिष्य दोनों की संख्या कम थी। गुरु का प्राप्त होना कठिन था। संगीत विषयक रचनाओं के प्रकार का पूर्णतया अभाव था। इस प्रकार संगीत की शिक्षा साधनों के अभाव के कारण बड़ी जटिल थी।

ऐसी परिस्थिति में अधिकांश गुरुजन शिष्यों के प्रति अपने कर्तव्यपालन में रुचि लेते प्रतीत नहीं होते थे। गुरु योग्य पात्र (शिष्य) को ही संगीत शिक्षा के लिये चुनता था। शिष्य को अपने शिक्षा काल में गुरु के

जान में ही रहना होता था। गुरु शिष्य को धनेश्वरी परीक्षा देने के बाद ही शिक्षा देना स्वीकार करना था। गुरु बाधो ही शास्त्रीय एवं वैदिकी समझी जानी थी। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में तर्क का हिस्सा नहीं था। गुरु की आज्ञा पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य माना जाता था। रहने का साधन यह है कि गुरु की दृष्टि एवं आज्ञा पर्याप्त समझी जानी थी।

इस काल में एक गुरु दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी दृष्टा करते थे तथा शिष्यों भी इसी प्रकार की भावनाओं को प्रभावित किया जाता था। गुरु अपने शिष्य छात्र-श्री उनके स्वामी में महामक होता था-को ही विशेष रूप दिया देते थे। किन्तु ऐसे छात्रों पर भी गुरु पूर्णतया विद्वान नहीं होते थे। ज्ञान का महत्वपूर्ण अंश वे अपने गाय ही इस लोक से लेकर जाते थे। संगीत कला के ज्ञान का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

दूसरी ओर कुछ ऐसे गुरु भी थे जो शिष्य की उन्नति के सम्बन्ध विचारणीय थे। संगीत का प्रचार एवं प्रसार करना उनका प्रमुख लक्ष्य था। शिष्य की समझ को यथासम्भव दूर करने का शोध वे करते रहते थे ऐसे संगीत-संघी शिक्षकों के प्रयास का फल ही 'स्वरलिपि' है। 'स्वरलिपि' के आविष्कार के पश्चात् युवजनों की संगीतविषयक अधिकारपूर्ण भावना का अन्त हुआ जिससे जन साधारण के लिए संगीत प्राप्त हो सकी।

स्वरलिपि के बाद संगीत जगत में विशेष परिवर्तन आया जिससे कई प्रकार के लाभ एवं हानि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सामने आए। संगीत

क्रियात्मक विषय विशेष है। संगीत सम्बन्धी ध्वनियों के संकेतों का ज्ञान जब से इस क्षेत्र में हुआ तब से परम्परागत अमूल्य रचनाओं की सुरक्षा तथा संग्रह करने सम्बन्धी कार्य आरम्भ हुआ। शिष्य एवं अध्यापक दोनों को ही पठन-पाठन में सुविधा प्राप्त हुई। क्रियात्मक पक्ष की पुस्तकें प्रकाशित होनी प्रारम्भ हुई। संगीत प्रेमी जिज्ञासु अपनी रुचिपूर्ण रचनाओं का चुनाव वर्तमान में कर पाता है। रेडियो रिकार्ड आदि वैज्ञानिक उपकरण रचना के अनुकरण कराने में सहायक हो सकते हैं किन्तु स्वरलिपि ही रचना की वास्तविकता में परिचय कराने में सहायक है। स्वरलिपि के आविष्कार के पश्चात् संगीत का कुछ अंशों में स्वाध्याय करना भी सम्भव हो सका है।

स्वरलिपि के सहयोग द्वारा गाई गयी रचना बहुत ही नीरस प्रतीत होगी। स्वरलिपि गायन संबंधी प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ नहीं है। इसका प्रयोग तो केवल काम चलाने के लिये ही प्रारम्भ हुआ है। जब तक स्वरलिपि अपने आप में पूर्ण नहीं हो जाती तब तक परम्परागत गुरुजनों पर निर्भर करना पड़ेगा।

सोम्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई किन्तु योग्यता एवं स्तर की दृष्टि से नाब-माय कमी भी हुई। इधर रचनाओं की संख्या भी बढ़ी, छात्र को अपनी रचिनुसार रचना के चुनाव करने का अवसर भी प्राप्त हुआ किन्तु परिणाम यह हुआ कि शिष्य और शिक्षक दोनों की ही रचनाओं की संख्या कम मात्रा में पाद रहने लगी।

स्वरनिधि संगीत के अन्य माधनो से अधिक स्थाई समिष्ठा है। शानिधिकार की कोई छुट्टि जो प्रकाश में आ चुकी हो, बाहे जाने में ही प्रयथा प्रनजाने में, समाज को भी भुगतनी पड़नी है। अतः स्वरनिधिकार की योग्यता एवं दिवचस्वो के बिना यह कार्य समाज हित में नहीं हो सकेगा।

अनेक विद्वानों ने स्वर सनेन निर्धारित किये हैं। उनमें से बहुत से प्रचलित भी हैं। छात्र को अपनी विज्ञाना पूर्ति हेतु सभी के स्वर नकेतों की मोक्षना अनिवार्य हो जाता है। स्वरनिधि में सरलता, दीप्तता, शिष्टता, मखिप्ता इस प्रकार के मुख्य चार गुण होने आवश्यक हैं। वर्तमान में अनेक स्वरनिधि प्रणाली प्राप्त होनी हैं किन्तु ऊपर बताये गये गुणों में सम्पन्न नहीं हैं, एक ओर तो लोगपूर्णा स्वरनिधि प्रचलित है तो दूसरी ओर उनकी विभिन्न प्रणालियों।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वरनिधि के आधिकार के पश्चात् संगीत जगत में बहुत कुछ चाया और लोका। संगीत सामूहिक शिक्षा के रूप में भागने आया। परम्परागत बलाचारी का एकाधिकार भी समाप्त हुआ किन्तु इन सब लाभों के विपरीत प्राप्त हुए अनेक दोषों से भी छुटकारा नहीं मिल गया।

संगीत-शिक्षक और कलाकार

L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7 L7

भारत के कलाकार सदैव से ही संसार में अपना विशिष्ट स्थान रखते आये हैं। संगीत शिक्षा का कार्य भी कलाकारों द्वारा ही सम्पन्न होता रहा है। संगीत विषय के शिक्षक और कलाकार दो अलग व्यक्ति नहीं रहे हैं। कला-प्रदर्शक ही शिक्षक का कार्य एवं व्यवसाय भी करते रहे हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व संगीत शिक्षा का प्रचार व्यावसायिक जातियों के मध्य था । अन्य लोग संगीत का आनन्द तो लेते थे किन्तु इस विषय को व्यवसाय के रूप नहीं अपनाते थे । स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् शिक्षण संस्थाओं में संगीत शिक्षकों की विशेष मांग बढ़ी । उसी प्रकार आकाशवाणी, चित्रपट संगीत तथा अन्य प्रदर्शन संस्थाओं में कलाकारों को कार्य एवं स्थान मिला । अतः धीरे-धीरे कला-प्रदर्शन एवं शिक्षण का व्यावसाय पृथक् होता चला गया ।

कलाकार राज्याश्रय में पलते रहे हैं। राजतन्त्र में कलाकारों का

सर्वत्र दत्तने आभ्युदय का बना हुआ प्रत्यक्ष करने तक ही सीमित
हिन्दु समाज में समाज के प्रति उभरा उत्तरदायित्व विशेष है।
तब ही शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य एवं सत्य भी परिवर्तित हो चुका है।

आभ्युदय का समाकार का अर्थ समा-प्रदर्शक से तथा शिक्षा का
न ही शिक्षा देने वाले व्यक्ति विशेष से लिया जा सकता है। कलाकार
। शोचन प्रदर्शन करने में तथा शिक्षा का शिक्षा देने में निहित है।

शिक्षक का मन्त्र छात्रों में होता है। धन छात्र की जिज्ञासा एवं
सा को इन कर मन्त्रों में शिक्षक का निपुण होना आवश्यक है।
तार का मन्त्र धोता में होता है। धोता की मांग को पूरी करने के गुण
कार में होना आवश्यक है।

संसार के प्रति अपनी अनुभूति को कलाकार व्यक्त करता है।
कलाकार की अभिव्यक्ति का उचित-मनुचित द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाना
चाहिये। शिक्षक मात्र कला का आदर्श स्वरूप ही गाने रखता है। केवल
स्वयं की शिक्षा देना ही शिक्षक का कर्तव्य है।

शिक्षक का मानसिक स्तर विस्तृत अवस्था उन्नत होता है। उसे कला
मर्मज्ञ, कलाप्रालोचक, कला-व्याख्याता भी कहा जा सकता है। कलाकार
को कला-प्रदर्शन करने हेतु कीर्तन को जुटाने के लिये साधना करनी होती
है। भावना करने में विशेष रूप में शारीरिक श्रम लगता है।

कला के मस्कार डालने वाला शिक्षक होता है। कलाकार कला
विषयक वातावरण तैयार करता है। समाज की मनोरंजन संबंधी मांग को
एक कलाकार ही पूर्ण कर सकता है, शिक्षक नहीं। प्रायः श्रेष्ठ शिक्षक
अच्छे कला-प्रदर्शक नहीं होते। उसी प्रकार श्रेष्ठ कलाकारों में योग्य
शिक्षक के गुणों का अभाव होता है। शिक्षक का कार्य समाज को ज्ञान-मांग

से परिचित कराना है। एक कलाकार में ज्ञान प्राप्ति और शिक्षक मनोरंजन की आशा करना व्यर्थ है। शिक्षा का उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास करना है।

वर्तमान में कुछ कलाकार शिक्षक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं उनकी शिक्षा व्यक्ति विशेष को कलाकार बनाने के उद्देश्य को लेकर चल है। कलाकारों की शिक्षा, शिक्षण-संस्थाओं के उपयुक्त नहीं है। कलाकार परम्परागत संगीत को महत्व देते हैं। वे प्रयोगवादी नहीं होते। कला-शिक्षक से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी बौद्धिक युग की मांग को पूरा करने सफल सिद्ध नहीं होता। कलाकार-शिक्षक छात्र को संगीत साधक बन में निश्चित रूप से सफल हुए हैं। किन्तु उनकी शिक्षा छात्र के सर्वांग विकास कर सकने में सफल नहीं कही जा सकती। ऐसे कलाकार न कला-प्रदर्शक का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और न शिक्षक का।

दूसरी ओर कुछ शिक्षक जिनकी नियुक्ति एवं व्यवसाय पूर्णतया शिक्षक के रूप में है किन्तु कला-प्रदर्शक के रूप में भी स्वयं को सामने लाने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक भी पूरी तरह न तो संगीत-साधक ही हैं और न वे अपने छात्रों के प्रति कर्तव्य का पालन ही पूर्णतया कर रहे हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक एवं कलाकार दोनों को अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहना चाहिये। संगीत विषय की उन्नति तभी संभव है जब दोनों अपने व्यवसाय की उन्नति में प्रयत्नशील रहे। वर्तमान में संगीत विषय में प्राप्त दोषों से बचने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है।

के आविष्कार के पश्चात् विकसित हुआ है। अनेक प्रकाशन संस्थानों की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करने रहते हैं। मासिक एवं त्रैमासिक पत्रिकाएँ भी संगीत के प्रचार-प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योग दे रही हैं। 'संगीत मासिक' (संगीत कार्यालय, हाथरस) 'संगीत कला विहार' (अग्नि भारतीय गान्धर्व मंडल, मिरज) 'कलानुसंधान पत्रिका' (श्री संगीत भाषा शोध विभाग, बीकानेर) 'सुलभ संगीत मासिक', (सुलभ संगीत प्रकाश आगरा) 'संगीतिका' (संगीत सदन प्रकाशन, इलाहाबाद) 'म्युजिक बुलेटिन' (बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई) 'संगीत कला विहार इंग्लिश सप्तीम' (इण्डियन म्युजिकलोलोजिकल सोसायटी, बड़ोदा) आदि महत्वपूर्ण मासिक एवं त्रैमासिक पत्रिकाएँ हैं।

संगीत-शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-व्यवस्था भी अल्पकालीन शिविर के रूप में आयोजित की जाती है। परीक्षा लेने वाली कुछ संस्थानों ने इसकी व्यवस्था भी अन्य विषय के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम के अनुसार प्रारंभ कर दी है। संगीत शिक्षा को सामूहिक-शिक्षा-प्रणाली के उपयुक्त बना का सर्वाधिक श्रेय श्री संगीत भारती, बीकानेर के संचालक डॉ. जयचम शर्मा को है। संगीत-शिक्षा में चार्टर्स, मॉडलस् चित्र आदि शिक्षण उपकरण डा. शर्मा की मौलिक सूझ-बूझ का परिणाम है।

संगीत विषयक शोध ग्रन्थ भी वर्तमान में प्रकाश में आये हैं। विशेष रूप से दक्षिण और उत्तर भारतीय संगीत तथा पश्चात्य एवं भारतीय संगीत के समन्वय का कार्य अनेक विद्वानों द्वारा सम्पादित हो रहा है। संगीत के लोकपक्ष तथा साहित्यिक पक्ष पर भी शोध कार्य हो रहे हैं। संगीत के भाव-पक्ष पर भी कार्य हुआ है। तात्पर्य है कि संगीत के तीनों पक्षों पर शोध, संवर्धन, प्रयोग आदि कार्य अनेक संस्थाएँ कर रही हैं।

संबंधी प्रयोग भी इस क्षेत्र में प्रारम्भ हुए हैं। ध्वनि-विज्ञान की उन्नति से संगीत की महत्ता बढ़ी है तथा सङ्गीतज्ञों का जीवन-स्तर सुधरा है सङ्गीत कला जहां व्यावसायिक जातियों अथवा सीमित व्यक्तियों के बीच में थी वह अब जनमानस के उपयोग का विषय बन गयी है। शिक्षण-संस्थाओं में संगीत को स्थान मिलने के फलस्वरूप वाद्य-यन्त्र बनाने वाले कारखानों का व्यवसाय भी पनपा है। सरकार एवं समाज ने कला एवं कलाकारों को पनपाने में इस युग में जितना सहयोग दिया है उतना कभी नहीं दिया।

संगीत विषयक पुस्तकालयों एवम् संग्राहलयों की सख्या में वृद्धि हुई। जिसमें देशी और विदेशी संगीत साहित्य, उपकरणों का संग्रह, प्रकाशन एवं उनकी सुरक्षा संभव हो सकी। कलाकारों की ध्वनियों को सुरक्षित रखने में रिकार्ड का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। रिकार्ड-लाइब्रेरी स्थापित हुई। रेडियो एवम् चलचित्रों का भी संगीत-शिक्षा, के प्रचार एवम् प्रसार में योग रहा है। इस प्रकार वैज्ञानिक उपकरणों का सहयोग वृत्तवत्ता प्राप्त पश्चात् भारतीय संगीत के विकास में सहायक हुआ।

कलाकारों की व्यावसायिक कटु प्रतिस्पर्धा भी स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् अधिक बढ़ी। कला सम्बन्धी कार्य करने के निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थों पर अवलम्बित हुए। प्रतियोगिताओं का आदर्श रूप भी स्वस्थ नहीं रहा। प्रदर्शनों से अधिकांश प्रोत्साहन अनुचित व्यक्तियों को मिला अथवा कुछ ने ही बारम्बार लाभ उठाया। संगीत की साधना की वजाय युगानुसार ढलने की साधना पनपी। कलाकार-समाज के प्रायः सभी प्रयत्न स्वार्थ-पूरक हो गये हैं तथा स्वेच्छ से कार्य करने की भावना का भी अन्त प्रायः हो गया है।

ख्याल गायन-शैली

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

प्राचीनकालीन गायन-शैलियाँ मोक्ष प्राप्ति का साधन समझी जाती थीं। संगीत की साधना योग साधना में कम नहीं थी। अतः बहुत कम व्यक्ति हम विषय को धरनाते थे। शास्त्रीय संगीत श्रेष्ठ मनुष्यों के उपयोग की वस्तु थी। सामाजिक हमके रसास्वादन के लिये सदैव आलोकित रहते थे। संगीत एक अति ईश्वर प्राप्ति का मुक्त साधन समझा जाता था।

परिस्थितिबद्ध भारत की शासन व्यवस्था विदेशी आसक्तों के आक्रमण में बली गई। मन्दिरों का संगीत दरबारों की मोर्चा बना। ईश्वर को समर्पण करने वाले संगीत साधक अपने आश्रयदाताओं के गुण-गान करना अपना भीमाध्य समझने लगे। प्राचीन गायन-शैलियाँ नवीन परिस्थिति के अनुकूल नहीं थी। फलस्वरूप नवीन गायन-शैलियाँ बनीं। जिसमें 'ख्याल' का स्थान अर्जमान में प्रचलित सभी गायन-शैलियों में विजिष्ट है।

अधिकांश विद्वान् इसे 'ख्याल' नाम से संबोधित करते हैं तथा इसका

अर्थ कल्पना से लगाते हैं। दूसरी ओर डा. मुरारी शर्मा ने इसे 'ख्याल' कहा है तथा अपनी पुस्तक 'शेरावटी के ख्याल' (संगीत-पक्ष) में इस अर्थ सेल-तमाशों से लगाया है। आपने राजस्थान की लोक-रंगमंची गायकी 'ख्याल' से संबंध स्थापित कर अपने मत की पुष्टि की है।

यह तो बता दिया ही जा चुका है कि गायकों के मनोरंजन हेतु 'ख्याल-गायकी' का आविष्कार किया गया। चमत्कार एवं वैचित्र्य प्रदर्शन करना ही इस गायन-शैली का चरम लक्ष्य रहा है। इस गायन-शैली में ध्रुपद, धमार के समान लयकारी प्रदर्शन, स्वर वैचित्र्य एवं भाव प्रदर्शन को समान रूप से स्थान मिला है। ख्याल गायकी ने तबले को जन्म दिया। ध्रुपद, धमार, शैली सामूहिक-संगीत के लिये अधिक उत्तम थे और 'ख्याल' से एकल गायन का विकास हुआ। 'ख्याल' गायन में भारतीय एवं विदेशी भाषा एवं बोलियों को भी पर्याप्त मात्रा में अपनाया गया। नवीन राग एवं ताल बने। राग संबंधी शास्त्रीय नियमों की जटिलता हटी। इस प्रकार मुगलकाल में शास्त्रीय संगीत को रोचक एवं सरस बनाने के लिये ख्याल-गायकी का प्रयोग किया गया।

'ख्याल' गायकी में शब्दों का विशेष महत्व नहीं है अर्थात् भाव प्रदर्शन में शब्दों का उपयोग इस शैली में नहीं किया जाता। संगीत का साहित्यिक पक्ष भी इस शैली के प्रचार के पश्चात् क्षीण हुआ है। गायकों का ध्यान राग विस्तार पर केन्द्रित हुआ है। संगीत का भाव-पक्ष, लोक एवं सुगम-संगीत का विषय समझा जाने लगा। संगीत का शास्त्रीय पक्ष परम्परा पर आधारित हो गया अर्थात् मौखिक शास्त्र के रूप में स्थापित हुआ। प्रत्येक कलाकार का कौशल और शैली ही शास्त्र समझी जाने लगी। तैयारी में स्वर एवं लय प्रदर्शन करने की होड़ प्रारम्भ हुई। अधिक समय तक गाना अभ्यास का परिणाम समझा जाने लगा।

संसार में 'ख्याल' गायक-समाज की सर्वाधिक प्रिय गायन-शैली है।
 उसी के प्रचार एवं प्रसार के लिये गायकों ने अन्य गायन-शैलियों को
 पीछे छोड़ा है। गायन के पाठ्यक्रम एवं प्रदर्शनों में 'ख्याल' गायन की
 वृद्धि रहती है। 'ख्याल' गायकी से आनन्द प्राप्त कर सके, समाज
 के युवक व्यक्ति हैं। 'ख्याल' के प्रदर्शनों ने तो शास्त्रीय-संगीत के
 लोगों की हस्यास्पद स्थिति बना दी है। शास्त्रीय संगीत की मुनाने के
 लक्ष्य में पाषाण श्रोता थीकता है तथा किसी प्रकार बिना सुने ही लिम्क
 एवं की चेष्टा करता है। फिर भी गायक 'ख्याल' गाये बिना, अपने स्तर
 पर शोषा समझते हैं। संगीत की प्रारम्भिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी
 'ख्याल' की शिक्षा ही विरोध है। अधिकांश छात्र इसमें रुचि नहीं लेते।
 जो संगीत के प्रति उत्पन्न रुचि व प्रेम शिखा प्रारम्भ के कुछ दिनों बाद ही
 खो जाता है। संगीत विषय का छात्र जो अन्तिम परीक्षा स्तर को
 गेज कर चुका है फिर भी जन-गायक नहीं बन सकता।

सौन्दर्य-युक्त भावाभिव्यक्ति करना ही संगीत कला का प्रमुख लक्ष्य
 है। देना है कि क्या 'ख्याल' गायन भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ है, तो
 पर हमें मिलेगा। फिर ऐसा क्या कारण है कि 'ख्याल' गायन को
 जन पसन्द नहीं करता। गायक का उद्देश्य वर्तमान में रागाभिव्यक्ति
 ज्ञान बन गया है। भाव-पक्ष शास्त्रीय संगीत से वृथक होता जा रहा है। जन-
 ज्ञान का शास्त्रीय पक्ष केवल कलाकारों अथवा उसमें व्यवसाय करने वालों
 रुचि का विषय मात्र बना हुआ है। समाज पर 'ख्याल' गायकी के
 लक्ष्य को शोषा जा रहा है।

यदि 'ख्याल' को सरल एवं जनरुचि का विषय बनाना है तो इसे
 भाविभिव्यक्ति योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। राग भावों
 व्यक्त करने का साधन है न कि साधन। राग प्रदर्शन के स्थान पर
 व प्रदर्शन गायक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये।

लोक-संगीत एवं शास्त्रीय संगीत

६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६? ६?

मनुष्य के लोक जीवन में अनेक अवसर आते हैं जिनको वह संगीत के माध्यम से व्यतीत करता है। भारतीय संस्कृति के पंद्रह सस्कार संगीतमय हैं। पर्व-उत्सव, त्योहार, देवी-देवताओं के गीत लोक जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने में सहायक हैं। मनुष्य अपनी थकान को मिटाने के लिये गीतों का सहयोग लेता आया है। जाति-विशेष के व्यक्तियों ने संगीत को जीविकोपार्जन का साधन भी बना रखा है।

लोक-संगीत में आयु एवं बुद्धि स्तर की कोई सीमा नहीं होती है। बालक-बालिकाएं, युवक-युवती, वृद्ध स्त्री-पुरुष सभी सामूहिक स्वरों में गा, बजा और नाचकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। लोक संगीत-लोका जीवन का भागीदार है। लोक संगीत की व्यापक सीमा हैं। संस्कृति का विकास एवं परिष्कार के साथ-साथ लोक-संगीत भी परिवर्तित होत रहता है। मनुष्य के जन्म का इतिहास ही लोक-संगीत का इतिहास है।

प्राकृतिक नाद लोक-संगीत का क्षेत्रफल है। भरनों से प्रवाहित जल,

जिसे ही कर-बन, बादलों की गडगड़ाहट आदि अनेक ऐसी मरग
 चंगा है जो मनुष्य के चित्त को आनन्द प्रदान करती है। चिन्तियों का
 दूरता और दूर का नाचना आदि सभी क्रियाएँ लोक-संगीत में
 वर्णित हैं।

मनुष्य की आन्तरिक अवस्था से ही लोक-संगीत का प्रादुर्भाव होता
 है। मनुष्य के विकास के साथ मनुष्य अपने जीवन को समझ बनाने वाले
 लोको को भी निष्ट स्वरूप में वर्गीकृत करने की चेष्टा करता रहता है।
 अपने प्रदान करने के साथ-साथ निष्ट संगीत की ध्वनियाँ प्रभावपूर्ण एवं
 लोकोनिष्ठ होती हैं। यह स्वरूप संगीत का शास्त्रीय पक्ष कहलाता है।

शास्त्रीय संगीत मनुष्य की बुद्धि की देन है। इसमें आन्तरिक सुख
 प्राप्त होता है। शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक-संगीत की
 विविध रूपों के कारणवश हुई है। लोक में व्यापत अनेक "धुनें" हैं।
 विशेष की प्रचलित धुनों ने ही राग का रूप धारण किया है। धुनों को
 राग के रूप में परिवर्तित करने के कारण अनेक रहे हैं। मनुष्य अपनी
 विविधता को ध्यायी, व्यापक एवं एकरूपता देना चाहता है। ऐसा बिना
 रस बढ़ रचना के संभव नहीं। लोक धुनों को अपनाने में किसी भी
 कारण के बंधन नहीं रहे गये हैं। कलस्वरूप लोक धुनों को मनुष्य
 अपनी सुविधानुसार परिवर्तित करता आया है।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि लोक-संगीत का प्रयोग
 अपने अपने जीवन को मरम बनाने के उद्देश्य से करता आया है।
 अपने हितों को ध्यान में रखकर मनुष्य ने शास्त्रीय संगीत को अपनाया है।
 लोक-संगीत के निर्माण का कोशल समूह में निहित है जबकि शास्त्रीय
 संगीत का निर्माण व्यक्ति विशेष की योग्यता पर निर्भर करता है।

लोक-संगीत ही शास्त्रीय संगीत की जननी है। शास्त्रीय संगीत, कलाकार एवं कलाविदों के रंजन का विषय है जबकि लोक-संगीत लोक-रंज का विषय है।

लोक-संगीत के प्रदर्शन परम्परानुसार अवसर विशेष पर करना आवश्यक होता है किन्तु शास्त्रीय संगीत के संबंध में ऐसी कोई भावना नहीं होती है। लोक-संगीत का श्रोता और कलाकार समाज ही होता है। शास्त्रीय संगीत के श्रोता एवं कलाकार संगीत विषयक जानकारी रखने वाले अल्पसंख्यक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। इस दृष्टि से लोक-संगीत समाज के लिये आवश्यक है।

लोक-संगीत सरल होता है। अतः इसका अनुकरण करना सर्वसाधारण के लिए आसान होता है। शास्त्रीय संगीत नियमबद्ध होता है अतः विशेष शिक्षा द्वारा ही इसे ग्रहण किया जा सकता है। शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को लोक-संगीत के कलाकारों से समाज में श्रेष्ठ समझा जाता है। इसका कारण है, शास्त्रीय संगीतकार विशेष साधना एवं ज्ञान प्राप्ति पश्चात् बनते हैं। लोक-संगीत का कलाकार समाज और परिवार का प्रत्येक सदस्य होता है।

लोक-संगीत की परम्परा को समाज स्थापित करता है जबकि शास्त्रीय संगीत की परम्परा प्रयोगों के द्वारा उपयोगिता की दृष्टि से स्थापित की जाती है। शास्त्र सम्मत संगीत को शास्त्रीय-संगीत कहा जा सकता है। जबकि लोक-जीवन में अपनाये जाने वाले संगीत को जिसका निर्माता भी लोक ही है, "लोक-संगीत कहा जाता है।"

वर्तमान में शास्त्रीय एवं लोक-संगीत दोनों ने ही व्यावसायिक रूप धारण कर लिया है। फलस्वरूप दोनों की परम्परा में विकृति आई

सिद्धि ही सामान्य एवं विद्यापीठों का सामान्य कर्म के आधारमाविक

सिद्धि वस्तु की तुलना के लोचनीयता से समझाया जाता है। जो कि वृत्ति विलोपन को समझने के लिये अधिक है। इसी प्रकार जो कि वृत्ति के लोचनीयता का मान्यता होने के लिये अधिक समझाया जाता है। जो कि वृत्ति के लोचनीयता का मान्यता होने के लिये अधिक समझाया जाता है। जो कि वृत्ति के लोचनीयता का मान्यता होने के लिये अधिक समझाया जाता है।

सिद्धि वस्तु के लोचनीयता को समझने के लिये सामान्यता ही सामान्यता होने के लिये अधिकता के लोचनीयता है। जो कि वृत्ति के लोचनीयता का मान्यता होने के लिये अधिक समझाया जाता है। जो कि वृत्ति के लोचनीयता का मान्यता होने के लिये अधिक समझाया जाता है। जो कि वृत्ति के लोचनीयता का मान्यता होने के लिये अधिक समझाया जाता है। जो कि वृत्ति के लोचनीयता का मान्यता होने के लिये अधिक समझाया जाता है।

संगीत में ताल का महत्व

संगीत में स्वर एवं ताल विशिष्ट स्थान रखते हैं। भाव प्रकाशन हेतु इनका उपयोग किया जाता है। स्वर, ध्वनियों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करने के साधन हैं। ताल, गायन की क्रिया को मापने का साधन है। संगीत में जहां शब्दों का प्रयोग नहीं होता है वहां ताल का महत्व बढ़ जाता है। वाद्ययंत्रों एवं नृत्य में ताल का विशेष स्थान है। कुछ वाद्य तो ताल प्रदर्शन के उद्देश्य से ही निर्मित किये गये हैं।

तालवद्ध प्रदर्शन करना गायक, वादक तथा नर्तक का कौशल समझा जाता है। ताल के भर्म्ज कलाकार का व्यक्तित्व निखरता है। तालज्ञ होना एक संगीतज्ञ के लिये अति आवश्यक समझा जाता है। किसी ने कहा है—“बेसुरा व्यक्ति महफिल में खट सकता है वेताला नहीं”। संगीत का साधारण श्रोता भी ताल की क्रियाओं एवं गति को अनुभव कर आनन्द प्राप्त करता है। वह लय, मात्रा-

भी, वालो से परिचित नहीं होता किन्तु मम पर गर्दन हिलाने से
नहीं रहता ।

ताल का आधार-विन्दु मय है । मय समय की गति को कहते हैं ।
उसके सभी कार्यक्रम समयबद्ध हैं । उनमें जरा भी गत्यावरोध प्रलय का
संकेत सकता है । लोक-संगीत की रचनाएँ भी समयबद्ध तो होती ही
हैं । उनमें ताल की प्रारम्भिक अवस्था होती है । अर्थात् ताल को प्रत्यक्ष
गाने प्रयुक्त किया जा सकता है ।

ताल का विस्तार स्वरों के द्वारा किया जाता है । संगीतबद्ध रचनाएँ
समय होती हैं । जो संगीत तालबद्ध नहीं होता, समयबद्ध अवयव ही
नहीं है । स्वरों का विस्तार करने में मय का सर्वाधिक सहयोग होता है ।
कलाकार की कल्पना ताल पर ही आधारित रहनी है । इसलिये कुछ
कलाकार ताल-प्रदर्शन हेतु ऐसे व्यक्ति का सहयोग सर्व्व से लेते हैं जो उनकी
गति से परिचित हों । तालज कलाकार अपनी कला को अधिक सवार-
गिर कर व्यक्त कर सकता है । ताल की विभिन्न क्रियाएँ ही सर्व्वसाधारण
गति को ध्यानपूर्व्व पहुँचाती है ।

भारतीय संगीत में कुछ ऐसी गायन शैलियाँ हैं जो पूर्णतया ताल पर
अभिलिखित रहती हैं । प्रपद चमार में ताल एवं मय संबंधी विशेषता
बहुत है । चमार एवं दादरा धादि गायन-शैलियों के नाम ताल पर ही
धारित हैं । इसी प्रकार गायन-शैलियों में विभिन्नता भी ताल द्वारा
स्थित की जाती है ।

ताल द्वारा भाव प्रकाशन भी किया जा सकता है । हिन्दुस्तानी
संगीत पद्धति में प्रयुक्त सवाम भाषाओं के ताल भिन्न-भिन्न प्रकार के भावों
एवं शैली को व्यक्त करने के कारण विभिन्न तालवाधों में अर्भकृत किये

गये हैं। ताल के अनुकूल ही तालवाद्य का प्रयोग भारतीय संगीत में देख को मिलता है। गीत के भाव अथवा ध्वनि प्रकाशन के अनुकूल ताल एवं तालवाद्य निर्धारित किये जाते हैं। भारत के तालवाद्यों में ध्वनि को दूर तक पहुंचाने की क्षमता भी मिलती है तथा नजदीक ही सुनाई दे ऐसे वाद भी प्राप्त होते हैं।

ताल के कारण कलाकार एवं श्रोता दोनों को संगीत का आनन्द मिलता है। वर्तमान हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति की विशिष्ट गायन वादन एवं नृत्य शैली का उद्देश्य तालवद्ध प्रदर्शन ही है। संगीत की रचना में स्वयं एवं ताल संबंधी विस्तार करना तथा सम पर विशेष कौशल से मिलन ही हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति का चरम लक्ष्य है। रचनाओं की विभिन्न बन्दिशों जिनकी परम्परा एवं शैली ने ही 'घराना' को जन्म दिया। ताल की बन्दिशों, सम पर मिलने की शैली आदि सभी कार्य ताल से संबंधित है।

नृत्य तो पूर्णतया ताल पर ही अवलम्बित है। आंगिक क्रियाओं का प्रदर्शन, ताल एवं लय के कारण ही नृत्य का सौन्दर्य कहलाता है। बिना ताल के नर्तक के अंग-संचालन मृत प्रायः ही होते हैं। ताल-वादक, गायन, वादन एवं नृत्य को जीवन प्रदान करता है, ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। बिना ताल के संगीत प्राणविहीन पुतला है।

≠≠

ललित-कलाओं में संगीत का स्थान

संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य एवं काव्य ललित-कला के अन्तर्गत होते हैं। उपर्युक्त सभी कलाएँ सौन्दर्य युक्त भावों को व्यक्त करने में सक्षम हैं। संगीतकार ध्वनि एवं संकेतों के माध्यम से भाव व्यक्त करता है। ललित-कलाओं के कलाकार समार के प्रति अपनी अनुभूति की प्रतिक्रिया को संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य एवं काव्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं।

सभी कलाओं में चित्रात्मकता का गुण होना आवश्यक है। भावों को व्यक्त करने से पूर्व कलाकार के मस्तिष्क में चित्र उपस्थित हो जाना चाहिये। उसी प्रकार कलाकार श्रोता अथवा दर्शक के समक्ष जब तक भाव-चित्र उपस्थित न कर दें तब तक कला की सार्थकता नहीं समझी जा सकती।

नाद एवं संकेत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सभी कलाओं में व्याप्त है, जो संगीत कला के भूतल में है। नाद एवं संकेतों के माध्यम

से की गई अभिव्यक्ति को प्राणी-मात्र ग्रहण कर पाता प्रकार ध्वनि एवं गीतों द्वारा प्राणी-मात्र अपने भाव प्रकाशित करता है। संगीत कला का यह गुण ऐसा है, अन्य कलाओं से श्रेष्ठ कहा जा सकता है।

अन्य कलाओं की वनिम्पत संगीत कला में प्राणी-मात्र देने की शक्ति भी अधिक है। अवोध बालक, पशु-पक्षी संगीत-नाद से आनंदित होते हैं। भावों में ध्वन्यात्मकता की कलाओं के अन्तर्गमन होना चाहिये। संगीत कला में यह है। मनुष्य अपने जीवन को सुखद बनाने का प्रयत्न करने में सुख देने की परमशक्ति है।

लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के आनंद करने वाली एक मात्र संगीत कला ही है। ईश्वर की अराधना से प्रसन्न होते हैं इसीलिये संगीत कला को धर्म और मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन समझा गया है।

भावों का प्रसारण संगीत कला के माध्यम से अन्य अपेक्षा व्यापक रूप से किया जाना संभव है। अन्य कला को सुरक्षित रखने के जो साधन उपलब्ध हैं इस प्रकार संगीत कला को प्राप्त नहीं थे। संगीत कला के भावों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा अनुकरण करने की परम्परा सही है। यह अनुकरण व्यक्ति की स्वेच्छ से धारण किया

संगीत कला का सर्वाधिक संबंध काव्य से रहा है गायन विभाग पूर्णतया काव्यकला पर आधारित कहा जा चूँकि, नाद भाषा के जन्मदाता है फिर भी नाद से

से की गई अभिव्यक्ति को प्राणी-मात्र ग्रहण कर पाता है । उस प्रकार ध्वनि एवं सकेतों द्वारा प्राणी-मात्र अपने भावों को प्रकाशित करता है । संगीत कला का यह गुण ऐसा है, जिससे इसे अन्य कलाओं से श्रेष्ठ कहा जा सकता है ।

अन्य कलाओं की वनिस्पत संगीत कला में प्राणी-मात्र को आनंद देने की शक्ति भी अधिक है । अवोष बालक, पशु-पक्षी आदि सभी संगीत-नाद से आनंदित होते हैं । भावों में ध्वन्यात्मकता का गुण सभी कलाओं के अन्तर्गम्य होना चाहिये । संगीत कला में यह विशेष गुण है । मनुष्य अपने जीवन को सुखद बनाने का प्रयत्न करता है । नाद में सुख देने की परमशक्ति है ।

लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के आनन्द को प्रदान करने वाली एक मात्र संगीत कला ही है । ईश्वर भी संगीतमय अराधना से प्रसन्न होते हैं इसीलिये संगीत कला को धर्म, प्रार्थना और मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन समझा गया है ।

भावों का प्रसारण संगीत कला के माध्यम से अन्य कलाओं की अपेक्षा व्यापक रूप से किया जाना संभव है । अन्य कलाओं में भावों को सुरक्षित रखने के जो साधन उपलब्ध हैं इस प्रकार के साधन संगीत कला को प्राप्त नहीं थे । संगीत कला के भावों की सुरक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा अनुकरण करने की परम्परा द्वारा रह सही है । यह अनुकरण व्यक्ति की स्वेच्छ से धारण किया जाता रहा है ।

संगीत कला का सर्वाधिक संबंध काव्य से रहा है । संगीत का गायन विभाग पूर्णतया काव्यकला पर आधारित कहा जा सकता है । चूंकि, नाद भाषा के जन्मदाता हैं फिर भी नाद से कहीं अधिक

इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि संगीत कला का अलक्षित कलाओं से अटूट संबंध है। कुछ विशेषताएं संगीत की हैं जो अन्य कलाओं के सहयोग से और भी अधिक निखार लाती हैं विशेषताओं के कारण अन्य सभी कलाएं संगीत बिना सूनी तथा एवं उखड़ी सी प्रतीत होती हैं।

प्राणी-मात्र संगीत की भाषा से अपने भावों को व्यक्त कर सकता है तथा दूसरे के भावों को समझकर आनन्द प्राप्त कर सकता है। जैसा आकर्षण अन्यत्र कहाँ है ?

चित्रपट-संगीत

चित्रपट-संगीत का सबसे नाट्यकला में है। पञ्चानुसार संगीत का प्रयोग इसके अन्तर्गत किया जाता है। गवाहों को प्रभावशाली बनाने में नाट्यानुकूल वातावरण तैयार करने में चित्रपट-संगीत ने बहुत उन्नति की है। जनरल भी हमसे बहुत विकसित हुई है।

चित्रपट-संगीत में नित नवीन धुनों को घपनाने का प्रयत्न किया जाता है। संगीत-रचनाएँ सक्षिप्त किन्तु आकर्षक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। लोकधुनों एवं पञ्चात्य संगीत का उपयोग चित्रपट-संगीत ने सुन्दर किया है। चित्रपट-संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों ने सुन्दर एवं प्रभावपूर्ण शैली से प्रत्येक भावों को व्यक्त कर दिखाया है। अन्त-विना संगीत के चलचित्र की सफलता सम्भव प्रतीत नहीं होगी।

भारतीय चित्रपट-संगीत ने देश-विदेश में ख्याति प्राप्त की है। भावावधानी से इसके प्रसारण की माँग अन्य कार्यक्रमों से कहीं अधिक होती है। सभी वर्गों के व्यक्तियों को यह संगीत प्रिय है। चित्रपट-संगीत

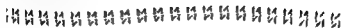
इन सब बातों ने यह सिद्ध होता है कि संगीत कला का अन्य म
 लित कलाओं से बहुत संबंध है। कुछ विशेषताएं संगीत की अपनी
 जो अन्य कलाओं के सहयोग में और भी अधिक विस्तार लाती है। कुछ
 विशेषताओं के कारण अन्य सभी कलाएं संगीत बिना सूनी तथा उज
 एवं उगाड़ी भी प्रतीत होती है।

प्राणी-मात्र संगीत की भाषा से अपने भावों को व्यक्त कर सकता
 तथा दूसरे के भावों को समझकर आनन्द प्राप्त कर सकता है। संगीत
 जैसा आकर्षण अन्यत्र कहाँ है ?

=

चित्रपट-संगीत

चित्रपट-संगीत का सबसे नाट्यकला से है। पात्रानुसार संगीत का उपयोग इसके अन्तर्गत किया जाता है। कथाओं की प्रभावशाली बनाने एवं नाट्यानुकूल वातावरण तैयार करने में चित्रपट-संगीत ने बहुत योगदान को है। जनरल भी इससे बहुत विकसित हुई है।

चित्रपट-संगीत में नित नवीन धुनों की खोज का प्रयत्न किया जाता है। संगीत-रचनाएँ सक्षिप्त किन्तु भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। लोकधुनों एवं वाद्यवाद्य संगीत का उपयोग चित्रपट-संगीत में अत्यन्त किया है। चित्रपट-संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों ने अत्यन्त एवं प्रभावपूर्ण शैली से प्रत्येक भावों को व्यक्त कर दिया है। यह बिना संगीत के अलविन की सफलता सम्भव नहीं होती।

भारतीय चित्रपट-संगीत ने देश-विदेश में अत्यन्त प्रशस्ति की है। भावनावाणी से इसके प्रसारण की मात्र ध्वनि वाद्यों में नहीं होती है। सभी वर्गों के व्यक्तियों को यह दर्शन मिल है। चित्रपट-

वर्तमान की देन है। कुछ समय में ही यह इतना लोकप्रिय होगया है कि शेष सभी संगीत की परम्परा पिछड़ गई है। देश के कौने-कौने में चित्रपट-संगीत की स्वरलहरी मुनाई देती है।

संगीत की परम्परा अनुकरण से विकसित होती है। सर्वसाधारण की अनुकरण क्षमता बढ़ाने एवं स्वर-ताल युक्त वातावरण तैयार करने में चित्रपट-संगीत के योगदान का लाभ संगीत-संसार को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अवश्य मिला है। शास्त्रीय-संगीत के प्रति साधारण श्रोता के हृदय में विशेष प्रकार के भाव विद्यमान थे जिसके फलस्वरूप संगीत का यह पक्ष नीरस एवं अनुपयोगी समझा जाता रहा है। किन्तु चित्रपट पर यही संगीत बहुत ही रोचक एवं सरस रूप से व्यक्त किया गया है। इस प्रकार साधारण श्रोता की शास्त्रीय-संगीत के प्रति दुर्भावना को मिटाने में चित्रपट-संगीत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

चित्रपट-संगीत में सम्बन्धित कार्य करने वाले कलाकारों को पर्याप्त धन एवं धन प्राप्त हुआ है। साधारण श्रोता एवं दर्शक के हृदय में भी कलाकार के प्रति सम्मान उत्पन्न हुआ है। कलाकारों का जीवन-स्तर सुधरा। संगीत सीखने एवं सुनने के प्रति जन-साधारण की लालसा बढ़ी। इन क्षेत्र में नये कलाकार आये। सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ। स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त हुआ। संगीत सीखने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। समाज का ऐसा वर्ग जो संगीत एवं संगीतकारों से घृणा करता था वही अपने वास्तविक ही संगीत-शिक्षा दिलाने की आवश्यकता महसूस करने लगा है।

की परम्परा को ज्यों की त्यों बनाए रखने के पक्ष में हैं और कुछ विरुद्ध में। किन्तु इस सत्य को तो मानना ही पड़ेगा कि अपने आपको शिष्ट कहने वाले समाज ने भी चित्रपट के कारण लोकसंगीत में भी सरसता प्राप्त की। एक स्थान विशेष की रचनाओं की लोकप्रियता अन्य स्थानों पर भी समान रूप से हो सकी, ऐसा चित्रपट-संगीत के सहयोग से पूर्व में नहीं था। चित्रपट से संगीत की प्रदर्शन शैली में संक्षिप्त एवं माधुर्य भावों को प्रोत्साहन मिला और चमत्कारिक प्रदर्शन गौण हुए।

≠≠

साधना के स्वर

#####

हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति में शुद्ध और विकृत स्वर, गायना हेतु है। स्वराभ्यास करने का उद्देश्य ध्वनि सखी विकारों को दूर करना है। स्वराभ्यास करने से मनुष्य की आत्मा बढ़ती है तथा उसे मानसिक शांति मिलती है। स्वराभ्यास एक प्रकार का व्यायाम है जिससे ध्वनि प्रसारित करने वाली शारीरिक तंत्रियां शक्तिशाली होती हैं। स्वराभ्यास संगीत का योग है। साधक को इससे आध्यात्मिक सुख मिलना है। इसके अलावा हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के अनुसार आवाज में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं स्वराभ्यास द्वारा प्राप्त होती हैं—

- (१) स्वरों को प्रत्येक स्थान (मंद्र, मध्य एवं तार) तक आसानी से प्रयोग करने की क्षमता बढ़ाना ।
- (२) स्वरों की ध्वनि में स्थिरता लाना अर्थात् ध्वनि-कम्पन को रोकना ।
- (३) एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज को पहुँचाने में कुशलता बढ़ाना ।
- (४) स्वर के उपयुक्त ध्वनि को उच्चरित करने योग्य क्षमता बढ़ाना अर्थात् स्वरों की ध्वनियों में फंसी या अधिकता न रहे ।

